

THE FIRST DECADE 1976–86

My art practice needed to support my lifestyle; that was the first stroke to define my persona. Making art required stamina and focus, so I remained conscious of health and wellness, and this outlook informed my art early. I forwent further academic studies beyond a BFA.

Being independent and self-validated in my process was my way of being an original and having meaning. To do that, I had to exorcise the neuroses that drove me and held me captive. Lifetime traumas had to be brought to light visually. Depression, anxiety about being alone, obsessions, phobias, fixations that I recognized as disorders and were holding me back from positive manifestation— all had to be expressed, resolved and released. Developing a visual language and codifying it was my first undertaking.

During this time, I was an exhibiting associate of Studio Z—a community art center in South Central, Los Angeles. It started as David Hammons’ art studio and became the forefront of conceptual art, expanding the concept of Black Conceptualism and codifying it. It was the spawning ground for conceptual artists in L.A. I was tuned into using textures and cast-offs as catalyst for expression.

LA PRIMERA DÉCADA 1976-1986

Mi práctica artística tenía que sostener mi estilo de vida; ese fue el primer paso que definió mi personalidad. Crear arte requería resistencia y concentración, así que mantuve una actitud consciente hacia la salud y el bienestar, y esta perspectiva influyó en mi arte desde muy joven. Dejé de continuar mis estudios académicos más allá de la licenciatura en Bellas Artes.

Ser independiente y validarme a mí misma en mi proceso era mi forma de ser original y de tener sentido. Para eso, tuve que exorcizar las neurosis que me impulsaban y me mantenían cautiva. Los traumas de toda la vida tenían que salir a la luz de forma visual. La depresión, la ansiedad por estar solo, las obsesiones, las fobias, las fijaciones que reconocía como trastornos y que me impedían manifestarme de forma positiva—todo tenía que expresarse, resolverse y liberarse. Desarrollar un lenguaje visual y codificarlo fue mi primera tarea.

Durante ese tiempo, fui expositor asociado de Studio Z, un centro artístico comunitario ubicado en South Central, Los Ángeles. Comenzó como estudio artístico de David Hammons y se convirtió en la vanguardia del arte conceptual, ampliando el concepto de Conceptualismo Negro y codificándolo. Fue la cuna de los artistas conceptuales de Los Ángeles. Me interesé por el uso de texturas y retales como catalizadores de la expresión.

THE SECOND DECADE 1986–96

I used contemporary idioms of art-making—a net or rag impressions—to symbolize evils of poverty, racial prejudice, maternal fixation, panic and mental confusion. Figures were trapped, stifled, struggling with the rags, trying to free themselves of their deadly hold. Visual codes of my present consciousness were exposed as the works became more ambitious in size and material scope.

After holding many open studios, I was invited by Hakim Ali (the center’s director) to mount my first public solo show at William Grant Still Arts Center in L.A. After the commemorative print for the solo show sold well, I was encouraged to develop more prints and organize distribution. I created Caribbean Fine Art Publishing to further document my future exhibitions. My focus on building a supportive audience lead me to developing sound business practices.

In the early 1980s I entered into a partnership with Human Arts Gallery in Venice. The agreement was that as an exclusive artist with art business expertise, I would be guaranteed two solo exhibitions each year. The Revival Series was created. I returned to a more traditional painting practice and fused the works with the full spectrum of pure colors inspired by my Jamaican roots. The purity of the colors invokes the purity of spirits. Bodies in unison with colors in harmony, adjacent implied lines whose energy recalled ancient African rhythms and spirits and the driving force into rituals and ceremonies—these were establishing a visual voice to my present condition.

My art flourished on account of the self-publishing and distribution of the Revival Series. My dream of supporting myself through art was realized. Some positive changes occurred; starting a family and taking on responsibilities like looking after my remaining family in Jamaica, all became possible.

LA SEGUNDA DÉCADA 1986-1996

Utilicé expresiones contemporáneas del arte —impresiones de redes o trapos— para simbolizar los males de la pobreza, los prejuicios raciales, la fijación maternal, el pánico y la confusión mental. Las figuras estaban atrapadas, asfixiadas, luchando contra los trapos, tratando de liberarse de su mortal agarre. Los códigos visuales de mi conciencia presente quedaron expuestos a medida que el mundo se volvió más ambicioso en tamaño y alcance material.

Tras realizar numerosos talleres abiertos, Hakim Ali (director del centro) me invitó a montar mi primera exposición individual pública en el Centro de Artes William Grant Still de Los Ángeles. Después, las buenas ventas de la impresión conmemorativa de la exposición individual me animaron a desarrollar más impresiones y a organizar su distribución. Creé Editorial Caribeña de Bellas Artes para documentar mejor mis futuras exposiciones. Mi enfoque en crear un público comprensivo me llevó a desarrollar prácticas comerciales sólidas.

A principios de la década de 1980, me asocié con la Galería de Arte Humana en Venecia. El acuerdo consistía en que, como artista exclusivo con experiencia en el negocio del arte, se me garantizarían dos exposiciones individuales al año. Así surgió la serie Revival. Volví a una práctica pictórica más tradicional y fusioné las obras con toda la gama de colores puros inspirados en mis raíces jamaicanas. La pureza de los colores evoca la pureza de los espíritus. Cuerpos en armonía con los colores, líneas adyacentes implícitas cuya energía recuerda los antiguos ritmos y espíritus africanos, y la fuerza que impulsa los rituales y las ceremonias—todo eso creaba una voz visual para mi condición presente.

Mi arte floreció gracias a la autoedición y la distribución de la serie Revival. Mi sueño de ganarme la vida con el arte se hizo realidad. Se produjeron algunos cambios positivos: formar una familia y asumir responsabilidades como cuidar de mis familiares que aún viven en Jamaica; todo se hizo posible.

THE THIRD DECADE 1996–2006

I gained new insights as I applied my painting discipline. A Modernist discourse had evolved. Raw materials, technology, and raw textures appeared. After establishing rag impressions as visual codes, the expression continued to haunt me. There was still a need to continue mining expressions to symbolize the evils of poverty, race prejudice, maternal fixation, panic and mental confusion. Individual figures were trapped and struggled within the Rags to free themselves of its deadly hold. The new body of work became more ambitious in size, material and scope. New insights into the expression emerged as I applied my recent painting discipline. Materials, like dirt, coffee grounds, wood chips, technology, and raw textures were incorporated. Templates harkening back to the Rag Series of the Seventies, when raw materials and graphics were prevalent. A unified science emerged, charged with all my art that went before, including neglected concepts.

My paintings by now ushered in a wave of Black Consciousness in art, using business practices towards value and validation of art practices. I was winning awards and being collected by celebrated museums and celebrities such as Richard Pryor, Oprah Winfrey and Natalie Cole.

LA TERCERA DÉCADA 1996-2006

Adquirí nuevos conocimientos al aplicar mi disciplina en la pintura. El discurso modernista había evolucionado. Aparecieron las materias orgánicas, la tecnología y las texturas crudas. Después de establecer las impresiones de trapos como códigos visuales, la expresión siguió persiguiéndome. Seguía siendo necesario buscar expresiones que simbolizaran los males de la pobreza, los prejuicios raciales, la fijación maternal, el pánico y la confusión mental. Las figuras individuales estaban atrapadas y luchaban entre los trapos para liberarse de su mortal agarre. La nueva obra se volvió más ambiciosa en tamaño, material y alcance. A medida que aplicaba mi reciente disciplina de pintura, surgieron nuevas perspectivas sobre la expresión. Se incorporaron materiales como tierra, posos de café, virutas de madera, tecnología y texturas crudas. Plantillas que se remontaban a la serie Rag de los años setenta, cuando prevalecían las materias primas y los gráficos. Surgió una ciencia unificada, cargada con todo mi arte anterior, incluidos los conceptos descuidados.

Mis pinturas marcaron el inicio de una ola de Conciencia Negra en el arte, utilizando prácticas comerciales para valorar y validar las prácticas artísticas. Gané premios y mis obras fueron adquiridas por museos de prestigio y por celebridades como Richard Pryor, Oprah Winfrey y Natalie Cole.

THE FORTH DECADE 2009–22

My resolve to evolve from the obsession with struggle came from my reunion with my father's Afro- Christian family in Jamaica. The universality of the spirit and its higher level of consciousness were now rendered in my paintings, inspired by this heritage. The connection stayed strong and influenced my art, but the Rag Series was sidelined as the Revival Series took possession of my focus.

LA CUARTA DÉCADA 2009-22

Mi determinación de evolucionar de la obsesión por la lucha surgió de mi reunión con la familia afrocristiana de mi padre en Jamaica. La universalidad del espíritu y su nivel superior de conciencia se reflejaban ahora en mis pinturas, inspiradas por esta herencia. La conexión se mantuvo fuerte e influyó en mi arte, pero la serie Rag quedó relegada a un segundo plano cuando la serie Revival acaparó mi atención.